**Иллюстрация в художественной школе, как средство развития художественного мышления в младшем школьном возрасте.**

С иллюстрациями мы сталкиваемся в повседневной жизни постоянно: это открытки, принты на одежде, иконки на экране смартфона, уличная реклама, этикетки, журналы, комиксы, книги и конечно детские книги, где иллюстрации играют огромную роль. Иллюстрации сочетают в себе практическую пользу и художественную выразительность. Иллюстрация является ключевым инструментом нашей эпохи визуальных медиа. Они информируют, обучают, превращая информацию в зрительные образы, украшают, развлекают, вдохновляют. Подробнее в этой статье мы остановимся на иллюстрациях к художественным произведениям. Иллюстрации создают атмосферу произведения, дополняют текст, раскрывая его визуально. От лат. Illustration–«освещение, наглядное изображение». Иллюстрация к художественному произведению, это самостоятельный вид искусства на стыке литературы и графики. она не дублирует текст, а обогащает восприятие, пробуждает эмоции читателя и создаёт запоминающийся образ книги.

Где встречаются иллюстрации в художественном тексте:

На обложке книги–иллюстрация отражает главную идею художественного произведения создаёт первое впечатление.

Заставки (в начале глав, разделов)–настраивают читателя на новый эпизод.

Концовки (в конце разделов)–завершают смысловой блок.

Оборочные иллюстрации (внутри текста)–используются для пояснения конкретных моментов.

Поносные/разворотные иллюстрации–для ключевых сцен в тексте.

Рисунки на полях–дополняют детали, вместе с вёрсткой и шрифтом создают игру с текстом.

Для чего же нужны иллюстрации в книгах?

Они делают текст доступнее, вызывают эмоции читателя, выделяют поворотные события теста и его значимые детали, воссоздают эпоху и среду, костюмы, быт, помогают воображению, дают некий зрительный ориентир. Создают иллюстрации–художники-иллюстраторы. Они переводят текст в визуальные образы, наглядно и эмоционально несут информацию читателю, усиливая тем самым текст произведения. Современные иллюстраторы работают как традиционными художественными материалами, так и с используют цифровые технологии, а также специальные графические программы. Чтобы создавать убедительные, эмоционально точные образы требуется серьёзная подготовка, нужно понимать всю технологическую цепочку от первоначального быстрого эскиза до законченного произведения. Обучение можно начать в художественной школе, с основ рисунка живописи, и композиции, затем возможен и переход к углубленному изучению книжной графики. В процессе работы над иллюстрацией учащиеся художественной школы, формируют и отрабатывают целый комплекс умений и навыков. Рисование по представлению, а не перерисовывание натуры, запускает большое количество процессов творческой деятельности. Выбор сюжета для иллюстрирования, выполнение быстрых композиционных эскизов, поиск решения, которое наиболее ярко раскроет выбранный сюжет. Ребёнок придумывает множество решений одной и той же темы, в трудной задаче проявляя гибкость своего мышления и способность к нестандартным решениям. Затем идёт подбор цветовой гаммы, которая усилит впечатление от картинки. Выход на формат, где необходимо убрать несущественные детали, чтобы ярче подчеркнуть свой замысел, затем следует детальная проработка эскиза и его финальное завершение. Благодаря индивидуальному и неповторимому характеру каждого ученика, иллюстрации получаются разнообразными, любой ученик имеет свой визуальный язык, так же в рисунки проникают личные впечатления учащегося. Ещё влияют и возрастные особенности: младшие школьники работают почти интуитивно, подростки стремятся к реализму или наоборот к стилизации, ищут свой собственный выразительный стиль. Иллюстрирование–это комплекс действий, который развивает не только художественные навыки, но и мышление в целом. Ребёнок учится генерировать большее количество решений и выбирать лучшее, объединять словесное и визуальное, наблюдать за природой и людьми, что расширяет его кругозор, учится смотреть и анализировать работы значимых иллюстраторов, это увеличивает насмотренность. Формируется системный, пошаговый подход: анализ текста, изучение контекста, беглость мыслей генерация идей, выбор лучшего решения, детальная проработка, обобщение (убрать не существенное, чтобы лучше показать замысел). Подобный алгоритм помогает доводить идеи до завершенного вида.

**Методика ведения занятия иллюстрация к сказке П. Ершова «Конёк-горбунок» для художественной школы, младший школьный возраст 7-10 лет.**

*Цели урока:*

Развить композиционное художественное мышление

Через творчество пробудить интерес к литературному произведению

Сформировать навыки работы с композицией и ограниченной цветовой гаммой

Развивать фантазию через поиск нестандартных художественных решений

*Задачи:*

Проанализировать ключевые эпизоды сказки и персонажей

На основе эскизов научится выбирать лучшее решение для иллюстрации на выбранный сюжет

Научиться передавать характер героев через их позу, мимику, цвет

Отработать навыки работы гуашью, смешение сложных оттенков цвета и серых тонов, а также навык получения светлых и тёмных оттенков одного цвета.

навыки работы в ограниченной цветовой гамме (чёрный, белый и пара родственных либо контрастных цветов)

*Оборудование и материалы:*

Листы формата А3

Простые карандаши и ластики

Гуашь

Кисти разной толщины

Ёмкость для воды, палитра

Экран для демонстрации иллюстраций к «Коньку-горбунку» разных художников

Текст сказки (возможны раздаточные фрагменты)

*Этапы урока:*

*Вводная часть:*

Краткое обсуждение сказки, любимые эпизоды, герои, впечатления.

Разбор ключевых сцен для иллюстрирования (например: оседлал кобылицу, ловля Жар-птицы, разговор с Чудо-юдо рыбой кит, купание в котлах)

Просмотр и анализ готовых иллюстраций к сказке разных художников, стилей и подходов (например: Ю.Васнецова, А.Елисеева, Н. Кочергина, Н.Гольц, А.Кокорина)

Беседа о том, как композиция, цвет, детали передают смысл произведения.

Постановка задачи: создать свою иллюстрацию к выбранному эпизоду сказки.

Подготовительный этап:

выбор эпизода

Эскизирование: быстрые наброски композиции, расположение объектов, позы героев.

Обсуждение эскизов, что можно улучшить.

Определение цветовой гаммы, используем чёрный, белый и пару контрастных цветов.

*Практическая работа:*

Перенос выбранного эскиза на основной лист.

Выделение главного героя баланс фона и деталей

Проработка силуэтов и основных форм композиции

Работа в цвете: получения оттенков при смешивании двух контрастных цветов или двух родственных цветов (по выбору учащегося), прибавление чёрного и белого меняют характер цвета, учащийся видит богатство получаемых оттенков при малом наборе красок, развивается гибкость мышления, как передать траву без зелёной, небо без синего и т. д

*Анализ, окончание работы:*

Организация мини-выставки, общего просмотра работ. Что удалось лучше всего, как педали характеры героев. Отметить сильные стороны каждой работы мягко указать на зоны роста.

Примеры творческих заданий:

  

  

*Вывод:* Систематическая работа с иллюстрацией в художественной школе не просто обучает рисованию, а развивает художественное мышление–способность видеть, выражать мир средствами изобразительного искусства. А также креативность, культурную грамотность ребёнка, так как знакомит его с литературными произведениями, живописными полотнами, и иллюстрациями значимых художников книги. Иллюстрация связывает образ и текст, развивает композиционное мышление (выделение главного; передача движения, ритм, баланс, центр). Построение сказочных образов развивает фантазию и умение перевоплощаться в разные культурные эпохи и стили, работа с разными художественными материалами совершенствует навыки владения ими. Иллюстрирование–это системное развитие творческого мышления учащихся художественных школ, основа для дальнейшего творческого роста.